

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский Федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»
Специализация «Декоративно-прикладное искусство»

**«Этот сказочный подводный мир»
Разработка образа объекта декоративной механической объёмной
пластики.**

Красноярск, 2017

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский Федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»
Специализация «Декоративно-прикладное искусство»

Допущен к защите
Заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г.Е.

«Этот сказочный подводный мир»
Разработка образа объекта декоративной механической объёмной
пластики.

- 1. Деревянная механическая игрушка.**
- 2. Учебное задание для детей 10-12 лет.**

Дипломник ст. гр. АФ 13-31Макеева А.А.
Руководитель доцент кафедры РЖИС Шавлыгин Д.О.

Красноярск, 2017

Содержание

Введение.....	4	
Концепция.....	5	
Раздел 1. История русской механической игрушки.		
Аналоги кинетических мобилей в Европе.....	6	
1.1. Игрушка как предмет детской забавы.....	6	
1.2. Русская деревянная игрушка, как символ народного творчества (Федосеевские балясы и Богородская механическая игрушка).....	7	
1.3. Кинетическая скульптура, как направление.....	9	
1.4. Образ рыбы в славянском фольклоре.....	11	
Раздел 2. Дневник о преддипломной практике.....		12
2.1.Первая неделя практики.....	12	
2.2. Вторая неделя практики.....	14	
2.3.Третья неделя практики.....	16	
Раздел 3. «Русская народная механическая игрушка».		
Учебное задание для детей 10-11лет.....	18	
Урок №1.....	19	
Урок №2.....	22	
Урок №3.....	25	
Урок №4.....	28	
Урок №5.....	30	
Заключение.....		33
Библиографический список.....		34

Введение

Для своей дипломной работы я выбрала тему деревянной механической игрушки. Решение было принято благодаря впечатлению от просмотра работ красноярского художника Анатолия Петровича Золотухина.

В том, что моя игрушка будет в образе глубоководной рыбы, сомнений не было, ведь ещё с детства многих из нас привлекали сказки про рыб, русалок и других жителей морей и океанов. Это вовсе не удивительно, так как красота подводного мира может покорить любое сердце. Постичь все тайны подводного мира практически невозможно, но с каждым разом погружаясь, Вы будете открывать для себя что-то новое и увлекательное.

Игрушка имеет динамичные свойства, подобно Богородским и Федосеевским механическим игрушкам. Её можно катать, она подвижна, изгибается из стороны в сторону, как настоящая рыба, открывает пасть. Данная игрушка поможет ребенку развить логические мысли, воображение, внимание, мышление, а также мелкую моторику. Деревянные игрушки полностью безопасны для детей и выполняют функцию развивающих игрушек.

В познавательном отношении игрушка выступает для ребёнка в качестве особого эталона окружающей материальной действительности. Являясь обязательным спутником детства, незаменимым и верным другом, игрушка для ребёнка всегда будет предметом развлечений, переживаний, забав, а также предметом, имеющим общеобразовательное значение.

В преддипломной – педагогической практике представленная тема была реализована с помощью различных техник. Дети осваивали отдельные элементы и технику росписи народной игрушки, с удовольствием разрисовывали их, а придумывали и конструировали свою игрушку на основе шаблонов.

Задача создания такой работы с детьми – это развитие у детей интереса к произведениям искусства, к традициям, обычаям, быту; знакомство с различными игрушками, начиная от старинного оберега и заканчивая современной игрушкой, а также с их историей и процессом изготовления игрушек собственными руками.

Концепция темы «Этот сказочный подводный мир».

Главная цель моей дипломной работы – напомнить, о замечательных традициях русской народной игрушки. Ведь что может быть лучше для ребёнка, чем экологически чистая игрушка, от которой пахнет свежесрубленным деревом. Также, такая игрушка отличается хорошим вкусом, высокими эстетическими качествами, разнообразием и оригинальностью, что поможет ребёнку развить в себе только добрые качества.

Помимо игровой функции, данная механическая игрушка может выступать в качестве кинетической скульптуры, арт-объекта, предмета интерьера в детском саду или театре кукол.

В истории мирового искусства существуют аналоги динамичных мобилей. В России уже более 300 лет известны Богородские и Федосеевские балясы. Эти незамысловатые, но всегда остроумные по конструкции игрушки, выглядят выразительно и особо привлекательно. В Европе, появившиеся в XIV веке механические башенные часы имели гораздо более сложное устройство. Подобно некоторым греческим водяным часам, они показывали не только время, но и перемещения Солнца, Луны, планет и созвездий зодиака, а фигурки демонстрировали бытовые сценки и христианские сюжеты.

В современном мире популярно такое направление, как кинетическая скульптура. Появившееся в начале 20 века, авангардистское направление в современной пластике, основанное на создании эстетического эффекта с помощью движущихся (часто также светящихся и озвученных) установок, стремящихся с помощью многообразных средств оптико-акустического воздействия на зрителя (изменчивость механической структуры, применение света и стереозвука) передать в кинетических пространственных композициях специфику современной научно-технической революции.

Деревянная механическая игрушка на тему подводного мира, будет выполнена как предмет декоративно-прикладного искусства.

Материал для основной конструкции – дерево сосны; бечёвка, фольга – в качестве декоративного элемента. Готовая работа будет расписана акварелью и частично покрыта лаком.

Работа включает в себя следующие этапы:

- поиск материала, виды деревянных механических игрушек в работах русских мастеров.
- разработка концепции декоративной формы работы.
- эскизирование, и макетирование, поиск подходящей формы.
- резьба по дереву, сборка конструкции.
- роспись готового изделия, подготовка к защите проекта.

Раздел 1. История русской механической игрушки. Аналоги кинетических мобилей в Европе.

1.1. Игрушка как предмет детской забавы.

Игрушки всегда были неотъемлемой частью детства с самых древних времен, и хотя современные дети очень сильно отличаются от тех, что жили много веков назад, некоторые игрушки так же остаются в любимцах, как и у детей давних эпох.

В древности деревянные игрушки называли "потешки", а те, что были изготовлены из цельного полена – "панками". Чаще всего такая игрушка схематично изображала основную форму людей, птиц, зверей. Такие панки помогали детям развивать фантазию, получать общее представление об окружающем мире, придавать игрушке любой образ и характер.

Как только малыш появлялся на свет, его верным спутником становилась игрушка или "потешка", как называли ее наши предки. Самые маленькие получали погремушки или "шаркуны". Это могла быть засушенная коробочка мака с семенами, трещотка, яркий лоскуток ткани с колокольчиками или пришитыми кусочками меди.

Кроме развлечения, эти игрушки, по мнению родителей, служили для привлечения к малышу доброго духа, ангела-защитника, оберегающего ребенка от нечистой силы и сглаза. Погремушка или мяч, символизирующие, по мнению предков, небо и небесный мир, как бы соединяли ребенка с миром добра. Самое интересное, что в игрушках нашего народа не встретишь изображения злого или страшного персонажа, ведь в старину считалось, что такая игрушка может нанести вред малышу.

Мама ловко мастерила дочкам куколок из кусков ткани и веревок. Причем такую куклу не выбрасывали, бережно хранили в доме, передавая от дочки к дочке, ведь в крестьянских семьях традиционно было много детей. Лицо у такой куклы обычно не прорисовывалось и это позволяло ребенку самому придумать характер и внешность тряпичной подружки. Наши предки считали, что такие игры приучают девочку быть в будущем хорошей матерью и хозяйкой в доме.

Для царского двора игрушки детям покупали в Троицко-Сергиевском монастыре с XVII века. Деревянными были солдаты, коровы, кони, олени, бараны и птицы. Интересным является факт, что до определенного периода игрушки царских и крестьянских детей были одинаковыми.

1.2. Русская деревянная игрушка, как символ народного творчества (Федосеевские балясы и Богородская механическая игрушка).

Настоящая народная игрушка – это не только предмет детской забавы, но и подлинное, своеобразное искусство, обладающее своей спецификой. Её образ сложен и многообразен. Обобщённость, условность пластического языка и цветового решения являются средствами выражения отношения автора игрушки к окружающему миру.

Игрушка – это самая ранняя форма художественного творчества народа, населявшего Россию. На протяжении многих столетий она видоизменялась, сочетая в себе колорит и многогранность культуры нашего народа. Материалы для создания игрушки были самыми разнообразными. Преимущественно мастерили из природных материалов: глина, солома, листья деревьев, растения, еловые шишки и дерево.

Русская деревянная игрушка богата и разнообразна. Есть игрушка и точеная и резная. На одних так и горят красные, желтые, зеленые, малиновые краски. Другие сделаны из чистого белого дерева — липы, осины, березы. Несмотря на множество эффектных игрушек из новых материалов, выпускаемых промышленностью, деревянной народной игрушкой с удовольствием играет ребенок, она способна очаровать и взрослого, доставить радость любителю народного искусства.

Село Богородское – главный центр игрушечного производства.

В Богородской деревне резали в «белье», то есть оставляли без окраски игрушку, а в Сергиевском посаде резали и окрашивали ее. И там нередко окрашивали также изделия богородцев. Самая знаменитая - Богородская игрушка «Кузнецы».

«Кузнецы» – игрушка на движущейся планке которой уже более 300 лет, является своеобразным символом «богородского стиля». Искусно вырезанные деревянные фигурки мужика и медведя по очереди колотят молотами по наковальне, стоит только подвигать планку, на которой закреплены забавные фигурки.

«Долгожителем» считается и игрушка «Курочки», которой забавлялись ребята еще во времена Александра Сергеевича Пушкина. Отличительной особенностью богородской игрушки являются планка, кнопка или баланс, с помощью которых игрушка начинает двигаться, выполняя незамысловатые движения. Как в случае с курочками, которые по очереди клюют зернышки. Сюжеты первых богородских игрушек резчики брали из крестьянской жизни и народных сказок, основными героями которых были работающий мужик, да простоватый доверчивый медведь, домашние животные и птицы.

Богородские игрушки по традиции делают из мягких пород дерева – липы, осины, ольхи, так как с мягким деревом легче работать. Заготовленные бревна липы по специальной технологии просушиваются не менее 4 лет, поэтому заготовка липы представляет собой непрерывный процесс. Просушенные бревна пилят и отправляют на зарубку. Полученные заготовки мастер размечает по лекалу и затем вырезает игрушку специальным

богородским ножом. В работе резчика используется и стамеска. Готовые детали игрушки отправляются в цех сборки, а на заключительном этапе их раскрашивают. Игрушки, не подлежащие раскраске, покрывают бесцветным лаком.

Современные мастера резьбы по дереву до сих пор сохраняют традиции «богородского стиля» деревянной движущейся игрушки, который стал неотъемлемой частью русской культуры. Богородские игрушки современных мастеров неоднократно награждались золотыми медалями на выставках в Брюсселе, Нью-Йорке и Париже.

Богородская карусель. Механизм на основе рычага и шестерёнок.

Карусель-каталка. Село Федосеево.

«Кузнецы» село Богородское.

1.3. Кинетическая скульптура, как направление.

Кинетизм (греч. kinetikos — *движение, приводящий в движение*)

Кинетическое искусство – направление в современном искусстве, обыгрывающее эффекты реального движения.

Объекты представляют собой движущиеся установки, производящие при перемещении интересные сочетания света и тени, иногда звучащие. Эти тщательно сконструированные устройства из металла, стекла или других материалов, соединённые с мигающими световыми устройствами, получили название «мобилей».

Кинетическое направление в искусстве зародилось давным-давно. Ещё легендарные автоматы довозрожденческих времён относились именно к этому жанру. Как отдельный вид искусства кинетика сформировалась где-то в 1920-30-х годах. В России идеи кинетического искусства связаны, прежде всего, с именем Родченко и В. Татлина, создавшего модель памятника башни III Интернационала (1919—1920). На данный момент странами, лидирующими в области кинетического искусства, являются США и Нидерланды.

В кинетическом искусстве, как и в любом другом, существуют десятки направлений. Самое распространённое – это изготовление механизмов, выполняющих совершенно безумные, исключительно эстетические функции. То есть у них есть назначение, но это назначение – художественное, не ведущее ни к каким функциональным результатам.

К 1940м годам новые стили мобилей как и многие типы скульптуры инкорпорировали в себя контроль со стороны наблюдателя.

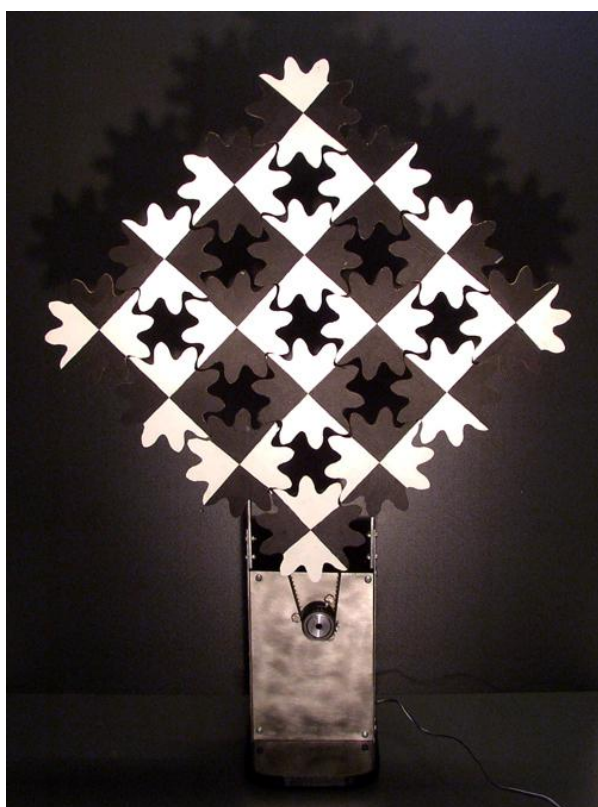
Объекты вносят в искусство органический элемент, но и превращают произведение в род машины, отдаляя его от природы. Трансформирующиеся конструкции минималистического облика в 1919-1920 гг исполняли А. Родченко и К.Иогансон. В 1920-е гг большое распространение получили утопически гигантские проекты — (1920), проект памятника Колумбу К. Мельникова (1929), многочисленные проекты синтетической среды, пронизанной движением зрителя и объектов его внимания. Произведение могло быть понято как аналог движущемуся человеческому телу («Летатлин» В. Татлина).

Расцвет кинетизма в мировом искусстве пришелся на 1950-60-е гг (тогда же родился и термин).

Поиски в области кинетического искусства находят некоторое применение в оформительском искусстве и дизайне, схоже с крайними тенденциями поп-арта. Приёмы кинетического искусства нашли широкое применение в организации различных выставок, шоу, в оформлении парков и площадей.

В. Татлин «Памятник III Интернационала», 1919 г. Проект.

Дженнифер Таунли (Нидерланды). Schaak.
Чёрно-белый подвижный паттерн (напольный).

Кинетическая скульптура из стали Энтони Хоу

1.4. Образ рыбы в славянском фольклоре.

В славянской мифологии рыба является опорой земли. Возникло это представление из отождествления неба с водной средой. В русских народных заговорах сохранилось это древнейшее определение неба как «окиан-моря». Отсюда становится понятной соотнесенность туч с рыбами, плавающими в этом небесном океане. А из представления о том, что небесный свод-океан окружает землю, возникло убеждение, что сама земля располагается на спинах огромных рыб. Количество китов, подпирающих землю, колеблется от четырех до семи и связывается с гибелью мира: "Иные утверждают, что исстари подпорою земли служили четыре кита, что один из них умер, и смерть его была причиною всемирного потопа и других переворотов во вселенной; когда же умрут и остальные три, в то время наступит кончина мира».

Подобные же представления существовали у словенцев: земля держится на рыбе; когда рыба шевелится, происходит землетрясение. Мифологические сюжеты с Рыбой, в образе которой выступает Мать вода, владычица земных, небесных и подземных вод, с которой соотносились могущество, всеведение, плодородие, жизнь и смерть, в русской мифологии не сохранились. Следы этих представлений проступают в сказках и поверьях.

В сказке о Емеле-дураке щука выступает могущественной исполнительницей желаний героя: достаточно лишь знать магическую формулу, чтобы явилась щука и исполнила желание. И, наконец, всем с детства известен образ золотой рыбки из сказки А.С. Пушкина, исполняющей заветные желания.

Мария Русанова . Лубок.

Раздел 2. Дневник о преддипломной практике.

На мысль сделать деревянную механическую игрушку, меня навело посещение выставки « Паровозик из детства» Анатолия Петровича Золотухина в усадьбе-музее Г.В. Юдина.

2.1. Первая неделя практики.

5.06. – Поиск аналогов подвижных игрушек в Интернете. Чтение статей о кинетических скульптурах, деревянных механизмах, подвижных игрушках России и Европы. Просматривала примеры иллюстраций с художественными произведениями, связанных с рыбой. Занималась разработкой образа будущей игрушки и поиском интересной формы в эскизе. Посмотрела фотографии обитателей, живущих на дне морей и океанов.

6.06. – Поиск конструкции механизма. Чтение литературы и просмотр рисунков и чертежей о взаимодействии частей механизма на основе колеса, рычага, кнопки, маятника. в качестве примера искала фотографии различных механических часов с подвижными фигурками. Просмотр видео с различными механическими игрушками разных стран мира. Занималась разработкой эскизов, с учётом движения будущего мобиля. Просматривала иллюстрации подобных конструкций в Интернете.

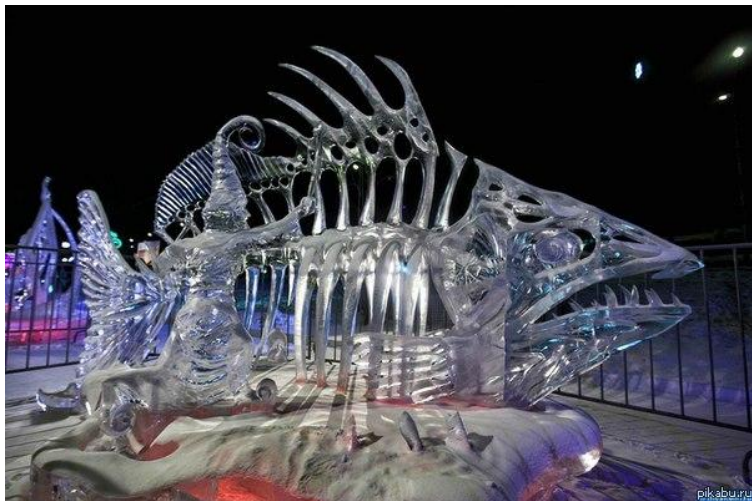
7.06. – Ездил за вдохновением в красноярский краевой театр кукол на ул. Ленина, 119, в котором реконструкцией и художественном оформлении фасада и интерьеров занимались известные художники Е.Г. Белоусов, А.П. Золотухин, С.Г. Иконников. Потом, вернувшись на «гос» зашла в библиотеку за электронную версию Учебно-методического пособия Ампилогова О.К. «Преддипломная подготовка». Красноярск «СФУ» 2012. Выделила вечер на изучение оформления текстовой части дипломной работы.

8.06. – Посвятила день написанию теоретической части дипломной работы. Занималась поиском статей и рефератов об истории деревянных механизмов в России и Европе, о полезных свойствах игрушки её значении для ребёнка. Просматривала иллюстрации и фотографии с примерами русских народных игрушек из разных уголков России, атак же деревянных, ледяных и металлических скульптур в форме рыбы.

9.06. – Клеила макеты из картона. Пыталась найти удачную форму для будущей работы. Изучала анатомию разных рыб: их форму, строение скелета пропорции. Экспериментировала с направлением рёбер, размером головы в соотношении ко всему туловищу. Пробовала продумать различные способы крепления частей механизма между собой и фиксировала варианты на бумаге.

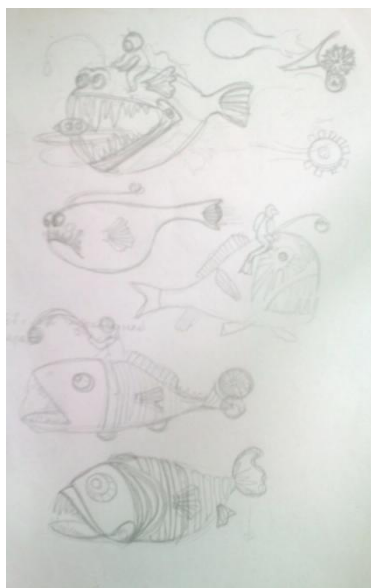
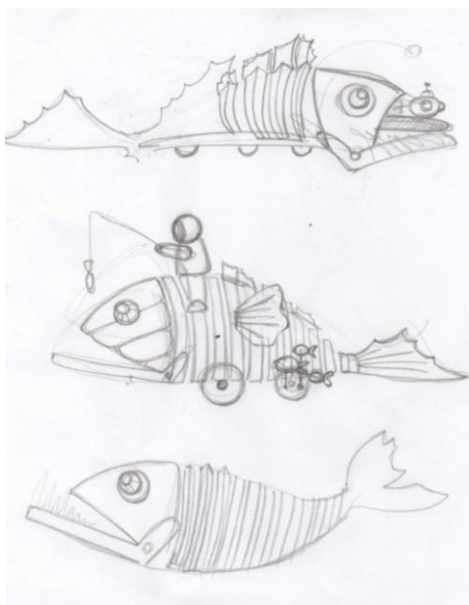
«Кот Котофеич» и «Собак Собакевич»
игрушки - каталки для прогулки
А.П. Золотухин

«Звучание рыбы» ледовая скульптура
выполнила команда «Альтернатива» из Магадана и Барнаула,
2013г.

«Чудо-юдо рыба кит»
А. Д. Зинин
Богородское, Московская область, 1947
Дерево, резьба. 114 x 42,5 x 22,5

Эскизы к дипломной работе на тему «Этот сказочный подводный мир»
Макеева А.А.

2.2. Вторая неделя практики.

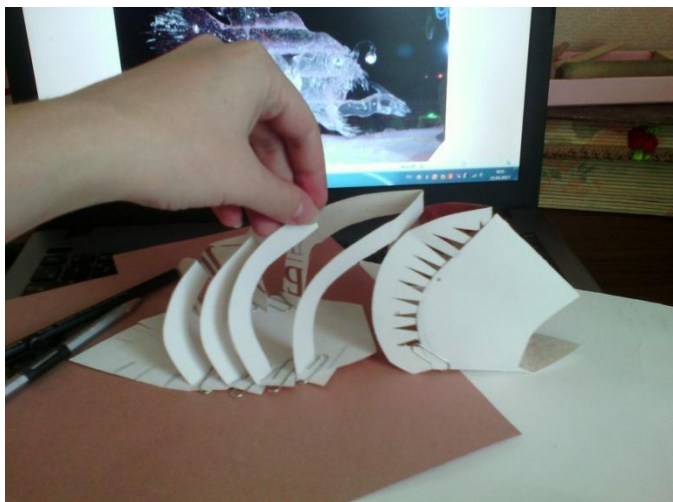
12.06. – Разрабатывала шаблоны из картона в натуральную величину механической игрушки, переносила детали на дерево. Попробовала сделать центральную часть конструкции из фанеры. Выпилила центральную деталь для основания, основание для хвоста, из тонкой фанеры вырезала рёбра. Чтобы прикрепить рёбра к основанию намочила их кипятком, пока влажные согнула и вставила в основание. По отдельности детали смотрелись интересно, но в целом смотрелось плоско и вульгарно. В итоге отказалась от варианта из фанеры, решила собирать детали из дерева сосны. Расчерчивала детали центральной части, хвостовой, выпилила основы для двух частей, выточила хвост. Потом занималась отшлифовкой.

13.06. – Провела день в мастерской, выпиливала и склеивала детали брюха рыбы и хвостовой части. Подгоняла рёбра к плавнику под нужным углом. Приклеила рёбра. Сделала заготовку для головы, подобрала несколько дощечек, нужной длины и толщины, склеила их клеем ПВА полукругом и скрепила строительным степлером, чтобы части головы высохли равномерно и не развалились.

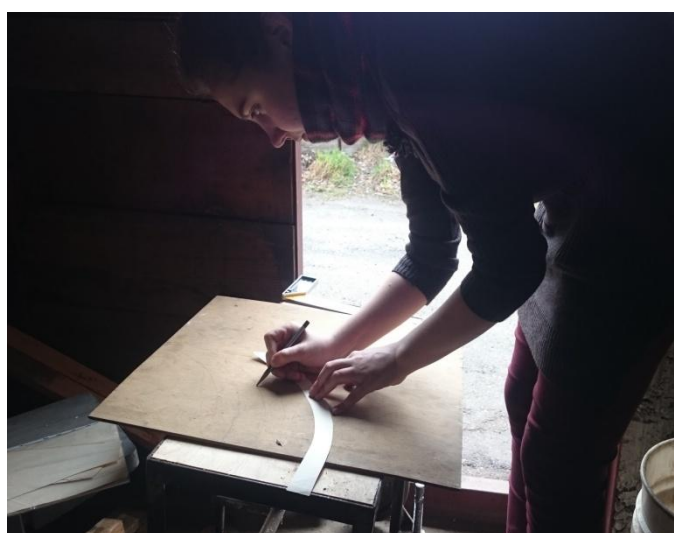
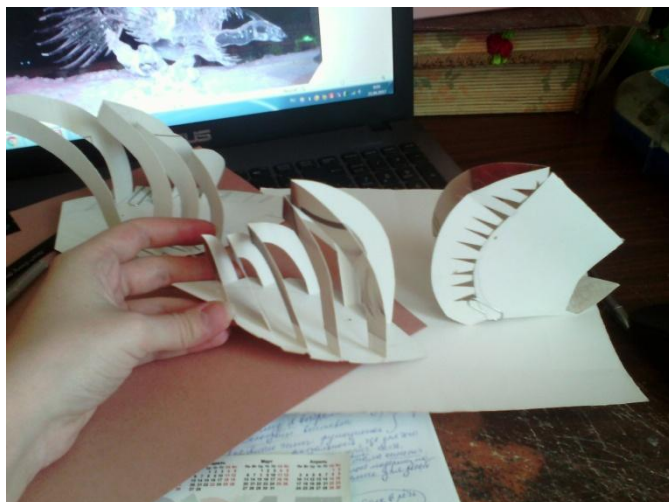
14.06. – Занималась вытачиванием на токарном станке гвоздиков, для соединения блоков конструкции между собой, осей, на которых будут держаться колёсики, и самих колёсиков. Отшлифовывала и подгоняла друг к другу рёбра, и прикрепила оси с колёсиками к основанию рыбы. Расчерчивала шестерёнки, подбирала нужный размер, частоту зубчиков, проверяла из взаимодействие между собой.

15.06. – Консультация с дипломным руководителем, обсудили дальнейший ход работы. После занималась обтачиванием головы рыбины. Вытащила металлические скобы, которые держали дощечки между собой во время склеивания головы, отчистила от коры, срезала углы, закругляла, выравнивала и в конце отшлифовывала получившуюся деталь. Потом работала над проработкой деталей: вырезала жабры и верхнюю губу, подгоняла механизм челюсти, прикрепила шестерёнки, поставила блок головы на колёса, работала над механизмом открывания и закрывания пасти.

16.06. – Собрала всю конструкцию воедино, проверила как работают механизмы в движении. Занималась проработкой деталей: вытачивала подвесных рыбок, выточила глаза для рыбы, вставила бусины в глаза, вставила карусель внутрь рыбы, отрегулировала механизм вращения. Подтачивала и исправляла неровности, зашлифовывала сколы и надрезы ножа, чтобы игрушка получилась гладкой, ровной, была приятна на ощупь. Прикрепила к голове хоботок, как у удильщика, к нему будет крепиться верёвочка. Скрутила из ниток мулине шнурок, в качестве декоративного элемента прикрепила к нему деревянные бусины и небольшую рыбку, за которую будет удобно держаться и тянуть за собой игрушку.

Макеты из картона для поиска подходящего объема фигуры

Прорисовка деталей на дереве

Готовые основания центральной и хвостовой части, обрубка хвоста и заготовка головы рыбы

Вся конструкция на первоначальных этапах

Проработка деталей головы, резьба жабр

Третья неделя практики.

19.06. – Консультация с преподавателем, проверка и редактирование текстовой части дипломной работы. Проработка мелких деталей подвижной игрушки, работа над сложенным механизмом шестерёнок, их взаимодействие с колёсиками при движении игрушки.

20.06. – Разработка эскизов на бумаге по росписи механической игрушки, просмотр различных орнаментов в Интернете. Пробовала различные техники: заливки, мазковая роспись, бионические и геометрические орнаменты. Экспериментировала над различными красками (гуашь, акварель, акрил) и лаками, их покрывной способностью на деревянных пробниках. Подбирала подходящий цвет.

21.06. – Консультация с дипломным руководителем, по росписи игрушки, по завершающим доработкам в конструкции. Сбор информации, оформление электронной презентации для защиты дипломной работы.

22.06. – Роспись игрушки. Сначала закрыла полутонем большие массы игрушки, потом занималась доработкой, прорисовкой мелких деталей.

23.06. – Написала речь, для защиты дипломной работы. Готовились с подружкой к защите, репетировали выступление с презентацией.

Общий внешний вид, без проработанных деталей

Декоративный элемент. Внутренняя карусель.

Декоративный элемент. Шнурок.

Проба росписи по дереву акрилом, акварелью, акварель + лак.

Пример росписи и обработки деревянных скульптур.

Раздел 3. «Русская народная механическая игрушка».

Учебное задание для детей 10-11 лет.

В рамках учебного проекта, мною разработано учебное задание по теме Сначала моей целью являлось познакомить детей с понятием «народная игрушка», с основными видами русских народных игрушек. Это знакомство началось с работы над этюдом на тему «Русская народная игрушка».

Далее продолжилось знакомство детей с народными промыслами, понятием и особенностями Богородской игрушки. Изучение простых механизмов движения игрушки, изготовление игрушки «Кузнецы». Завершающим уроком было коллективная работа на тему «Ярмарка игрушек»

Учебное задание, состояло из 5 уроков. Предназначено для детей 10-11 лет. Основной задачей этого учебного проекта, является приобщить детей к национальной культуре, познакомить с народными традициями.

Цель проекта.

Задачи уроков:

- 1. «Русские народные игрушки»** - Знакомство с историей русской народной игрушки. Создание этюда своей игрушки.
- 2. «Вертушка»** - Изучение простых механизмов в подвижной игрушке.
- 3. «Кузнецы»** - Начало работы над подвижной игрушкой. Знакомство с Богородской игрушкой. Подготовка деталей к подвижной игрушке с помощью шаблонов.
- 4. «Кузнецы»** - Продолжение работы над подвижной игрушкой. Сборка игрушки по деталям. Роспись готовой игрушки.
- 5. «Ярмарка»** - Коллективное панно в смешанной технике (живопись-аппликация). Завершающий урок по теме русской народной игрушки.

Урок № 1.

Дата: Указывается по необходимости

Тип урока: Овладение новыми знаниями

Время: 45 минут

Возраст: 10-11 лет (4 класс)

Содержательная часть.

Тема: Мы мастера игрушки

Цель: Познакомиться с видами русской народной игрушки

Задачи:

- знакомство с историей русской народной игрушки;
- нарисовать эскиз собственной народной игрушки.

Вспомогательная часть.

Материалы: альбом, простые и цветные карандаши, фломастеры, краски, кисти

ТСО: проектор, компьютер или ноутбук, проектное полотно.

Наглядные пособия:

- этапы выполнения работы, выполненные преподавателем.
- примеры русских народных игрушек

Ход урока

1. Организационная часть. (2 минуты).

Приветствие учащихся. Рассадка по местам.

Проверь, дружок,

Готов ли ты начать урок?

Всё ль на месте, всё ль в порядке:

Игрушки, кисти, краски,

Проверили? Садитесь.

С усердием трудитесь!

2. Вводная часть (5 минут).

Диалог с учащимися, учитель задает наводящие вопросы, что бы подвести к теме урока: Для чего нужны игрушки? Какие вы знаете игрушки? Из чего, по вашему мнению, они делаются?

Обратите внимание, не случайно выставлены в классе произведения народного творчества. На сегодняшнем занятии мы познакомимся с народными игрушками и обобщим наши представления о народных традициях украшать свой быт и дарить радость другим людям.

Сегодня на уроке мы будем наблюдать, анализировать, творить и рассуждать.

3. Объяснение нового материала (10 минут).

В древности игрушки делали сами, из того, что было под рукой: дерева, соломы, лоскутков ткани, глины. В некоторых семьях просто брали полено, закутывали в ткань. Это и была кукла. Куклы в крестьянской семье передавались из поколения в поколение, были настоящими реликвиями.

Игрушки, как и песни, сказки, учили детей различать добро и зло, передавали представления о счастье и красоте.

Есть одна удивительная профессия, которой люди посвящают всю свою жизнь, – это игрушечных дел мастера, или просто игрушечники.

В глубокой древности глиняные игрушки создавались не ради забавы – они были участниками древних обрядов. Им приписывали особую силу оберегать людей от всякого зла. Рассмотрите игрушки разных промыслов и постарайтесь найти то, что отличает их друг от друга. (разные формы, материалы, подвижные, неподвижные и т.д.)

Игрушка в России до XVIII века называлась *потеха*, *потешка*. В Москве игрушки продавались в Овощном, Пряничном и Потешном рядах, или изготовлялись дома. Игрушки - деревянные фигурки: лошадки, барашки, козлики, птички, медведи, петушки, собаки, львы, мужички, немки (куклы), деревянные и глиняные сосуды, игрушечные ковшики, стаканы, чашки, игрушечные домики, колодцы, избы, городки, беседки и т. д.

Одной из первых игрушек был мячик (мечик) — из тканей, с бубенцами внутри. В царской семье мальчикам к концу первого года жизни дарили деревянную лошадку с седлом, уздечкой и стременами. Вероятно, это традиция осталась от обряда сажания на живого коня. С взрослением царевичу покупались барабаны, знамёна, латы, луки, мечи, воеводские знаки, алебарды. Царевны играли в куклы. Куклам покупали потешные кроватки, постельное бельё, одежду: летники, шубки, каптуры и т.д.

4. Задание для практической работы 3 мин.

После краткого рассказа о различных видах русской народной игрушки, Ученикам нужно придумать и нарисовать эскиз русской народной игрушки (любой).

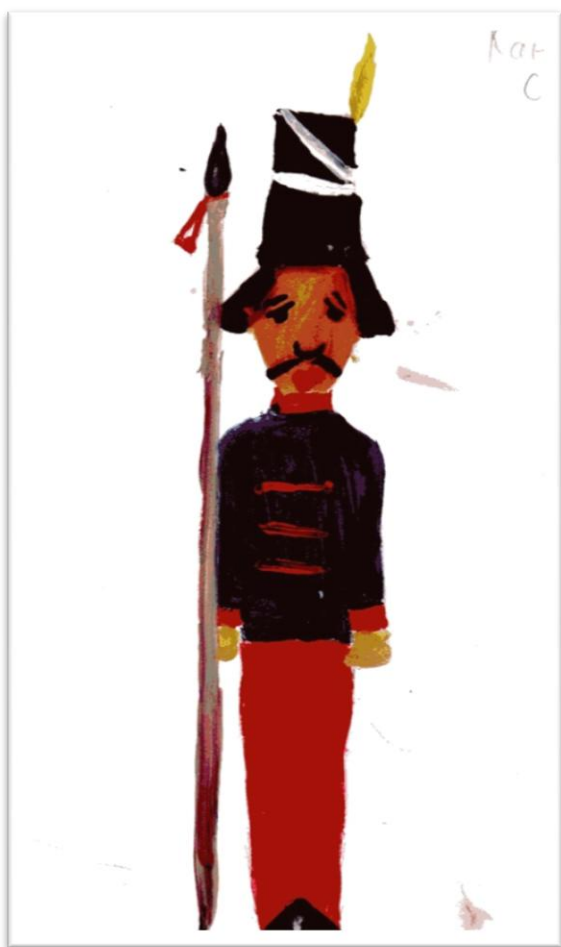
Ученики приступают к выполнению задания – на белой бумаге, с помощью карандашей, красок, фломастеров.

5. Практическая часть 30 мин.

После этого включить слайд-шоу из заготовленных изображений, чтобы вдохновить их наиболее разнообразными примерами, так же висят готовые работы на доске.

Переходим к практической части. После всех разъяснений, ученики приступают к выполнению задания.

Во время работы учеников, учитель перемещается по аудитории, взаимодействуя с учениками. Кому необходимо приходит на помощь (наталкивает как найти интересные формы, композицию).

«Деревянный солдатик» Каюмова Лена, 11 лет

«Дымковская барышня» Боровинская Алёна, 10 лет

«Лошадка» Дрозд Матвей, 10 лет

«Тряпичная куколка» Кривоцук Оля, 10 лет

Урок № 2.

Дата: Указывается по необходимости

Тип урока: Овладение новыми знаниями

Время: 45 минут

Возраст: 10-11 лет (4 класс)

Содержательная часть

Тема: Мы мастера игрушки

Цель: Изучить работу простых механизмов

Задачи:

- продолжение изучения народных игрушек;
- формировать представления о процессе научного познания;
- развивать логические способности учащихся и способствовать овладению ими исследовательских компетенций;
- приобщать к общечеловеческим ценностям;
- воспитывать бережливость, аккуратность, дисциплинированность;
- развивать воображение, внимательность, мелкую моторику рук;
- прививать эстетический вкус, проявлять творчество в украшении своей поделки.

Вспомогательная часть.

Материалы: простой карандаш, линейка, ножницы, цветная бумага, деревянная палочка, канцелярская кнопка.

ТСО: проектор, компьютер или ноутбук, проектное полотно.

Ход урока

1. Организационная часть. (2 минуты).

Знакомство с учащимися. Рассадка по местам. Проверка готовности рабочих мест.

2. Вводная часть (5 минут).

Ребята, как вы думаете, а может ли ветер служить человеку? Как ветер может служить человеку?

Существуют ветровые электростанции. Запасы ветровой энергии, по сути дела, безграничны. Для получения энергии ветра используются разные конструкции. Это многолопастные «ромашки» и винты вроде самолетных пропеллеров с тремя, двумя и даже одной лопастью.

И сегодня мы с вами изготовим нечто похожее (демонстрируется вертушка).

Кто знает, что это и как называется? (Вертушка) А почему оно называется вертушкой? (Вертятся лопасти если на них подуть).

3. Объяснение нового материала (10 минут).

Происхождение и история берет от ветряной мельницы. Ветряную мельницу человек знает давно и возможности ее использования на свое благо, можно сказать, изучил досконально. Лопасты, приводимые в движение силой ветра, передают вращающий момент к различным механизмам – если раньше они крутили исключительно жернова (от чего и пошло понятие ветряная мельница), то сегодня они вращают практически все что угодно, в том числе и электрогенераторы.

Лопасты. Раньше они имели огромный размер – сегодня с развитием механики и прочих областей народного хозяйства винты ветряной мельницы могут быть весьма небольшого размера и производить при этом массу полезной работы. Вообще габариты пропеллера целиком и полностью зависят от необходимых усилий – чем больше вы хотите выжать мощность (не скорости) из ветра, тем длиннее должны быть лопасти. По этой причине мельницы, перерабатывающие зерно в муку, и оснащались такими большими лопастями – им попросту приходилось вращать тяжелые жернова, что довольно трудно. Во многом на эффективность работы мельницы оказывает влияние и форма лопастей – с появлением такой науки, как аэродинамика, и такого устройства, как аэродинамическая труба, человек разработал массу различных пропеллеров. Но мы, ребята, строить мельницу не будем, мы сделаем только сам «пропеллер» и познакомимся с его принципом работы.

4. Задание для практической работы (3 мин).

- 1) Возьмите листа цветной бумаги и вырежьте квадрат. Оптимальный размер стороны 20 см. Прочертите 2 диагонали и найдите центр квадрата. Отступите по 1 см. от центра по линиям в сторону каждого из углов, поставьте отметку.
- 2) Разрежьте квадрат по 4 линиям до отметок.
- 3) Булавкой с головкой прокалываем дырочку по центру и в левом углу каждой из получившихся частей. Вам нужно, чтобы вертушка свободно вращалась – для этого сделайте отверстие чуть пошире иглы.
- 4) Прodelайте все эти действия с другим листом цветной бумаги, а затем сложите два квадрата вместе.
- 5) Загните каждую из получившихся частей левым углом к центру так, чтобы дырочка в углу детали совпала с дырочкой в центре.
- 6) Закрепите полечившуюся вертушку гвоздиком. Прикрепите к деревянной палочке.

5. Практическая часть (30 мин).

Переходим к практической части. После всех разъяснений, ученики приступают к выполнению задания.

Во время работы учеников, учитель следит за техникой безопасности, помогает обучающимся, практическое сотворчество, комментирует, показывает удачные и ошибочные моменты и способы их устранения; ученики выполняют задание композиции по шаблонам на белых листах бумаги

Заготовка к поделке «Вертушка» Мирончик Лёня, 11 лет

«Вертушка» Шипула Лиза, 11 лет

«Вертушка» Рывченко Оля, 10 лет

Урок №3

Дата: Указывается по необходимости

Тип урока: Овладение новыми знаниями

Время: 45 минут

Возраст: 10-12 лет (4-5 класс)

Содержательная часть.

Тема: Мы мастера игрушки

Цель: Сделать заготовки к подвижной игрушке «Кузнецы» по мотивам Богородской народной игрушки.

Задачи:

- знакомство с историей русской народной деревянной игрушки;
- углубить познания игрушек села Богородское;
- сделать детали игрушки по шаблону.

Вспомогательная часть.

Материалы: картон, шаблоны, ножницы, простые карандаши,

ТСО: проектор, компьютер или ноутбук, проектное полотно.

Наглядные пособия:

- этапы выполнения работы, выполненные преподавателем.
- примеры деревянных подвижных игрушек по типу «кузнецы»

Ход урока

1. Организационная часть. (2 минуты).

Знакомство с учащимся. Рассадка по местам. Использование педагогического приема для привлечения внимания. Стихотворение:

Веселый звук-
Молоточков стук!
Под веселый перестук
Даже кошка мышке друг!
От рассвета до заката
Молотком стучат ребята.

2. Вводная часть (5 минут).

Диалог с учащимися, учитель задает наводящие вопросы, что бы подвести к теме урока. Небольшая вступительная речь: В 19 веке большой популярностью пользовались народные деревянные игрушки. Деревянные игрушки существовали почти повсеместно в нашей лесной полосе. В руках мастеров происходит чудесное превращение природного материала в удивительные творения. Давайте познакомимся с этими мастерами, а для этого отправимся в путешествие в село Богородское .

3. Объяснение нового материала (10 минут).

С давних времён повелась здесь резьба игрушки. В умелых руках резчиков осиновые, липовые или берёзовые **чурки** превращаются в чудесные фигурки.

Богородские изделия бывают некрашенные, сохраняющие **природный цвет дерева**, и реже – расписные. Для большей выразительности образа мастер избегает излишней детализовки, стремиться к простоте и обобщённости.

Богородская резьба – скульптура жанрового характера: фигурки зверей, домашних животных. Особенно часто изображается медведь, мастера олицетворяют его с человеком. Одна из главных тем – крестьянский труд и различные жанровые сценки.

Много скульптур создано на мотивы русских народных сказок, былин, басен. Фигурки, как правило, даются в действии. Присутствует и многофигурные композиции. Резчики оживляют сцены введением деревьев с колеблющимися листочками.

Богородские изделия интересны не только резьбой, но и оригинальной конструкцией.

Часто используемым в игрушках **механизмом был баланс – грузик с** прикреплёнными к нему прочными нитями.

При раскачивании грузика одни нити натягиваются, другие – ослабевают, благодаря чему фигурки или их элементы приводились в **движение**.

Части или детали некоторых игрушек для большей подвижности прикрепляют на пружинках, например листочки на дереве. Они начинают трепетать, если дотронуться до такой игрушки.

Спиральная пружинка находится внутри основания тумбочки. Самыми простыми можно считать динамические игрушки **на подвижных планках**. Примером могут служить «Кузнецы». Весело стучат молоточки по наковальне, когда двигаешь планочки.

И не случайно Огюст Роден – выдающийся скульптор Франции при встрече с русскими художниками в 1910 году, взяв игрушку «Кузнецы», сказал: «Народ, который создал эту игрушку, - великий народ».

4. Задание для практической работы 3 мин.

После краткого рассказа Богородской игрушке, орнаментах и материалах. Дети должны :

- 1) Выбирать персонажей игрушки (кузнецов). В моем случае это будут медведь и мужичок, либо гуси.
- 2) Обвести на белом картоне контур деталей по шаблону
- 3) Вырезать детали
- 4) Убирать в папочку все детали, чтобы не потерять и закончить работу на следующем уроке.

5. Практическая часть (20 мин.)

Учитель помогает раздаёт шаблоны разных персонажей игрушки «Кузнецы» (мужичок и медведь или кот и мышь), организует и управляет учебной деятельностью на уроке.

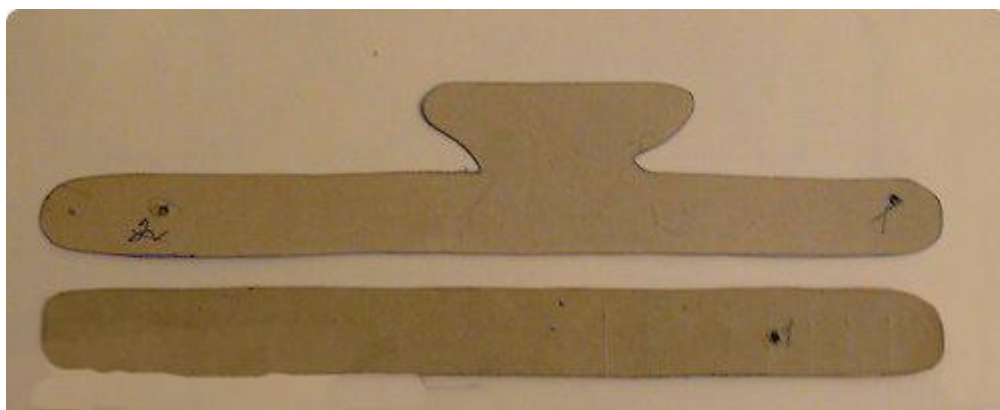
Ученики приступают к выполнению задания – на белом картоне, с помощью шаблонов, обводят детали игрушки, вырезают.

6. Задание на дом

Посмотреть цвета, узоры и орнаменты, которыми расписывают Богородские игрушки.

Поэтапная работа:

- 1) Обводим детали по шаблону.
- 2) Вырезаем детали, в местах где стоят точки, канцелярской кнопкой проделать дырочки.
- 3) Убираем готовые детали до следующего урока.

Заготовки деталей к игрушке «Кузнецы» Лушникова Екатерина, 11 лет

Урок №4.

Дата — указывается по необходимости

Время — 45 мин.

Возраст - 10-11 лет (4 класс)

Содержательная часть

Тема: Мы мастера игрушки

Цель: Сделать заготовки к подвижной игрушке «Кузнецы» по мотивам Богородской народной игрушки.

Задачи:

- знакомство с историей русской народной деревянной игрушки;
- углубить познания игрушек села Богородское;
- сделать детали игрушки по шаблону.

Вспомогательная часть.

Материалы: вырезанные детали игрушки, ножницы, простые карандаши, фломастеры, цветные карандаши.

ТСО: проектор, компьютер или ноутбук, проектное полотно.

Наглядные пособия:

- этапы выполнения работы, выполненные преподавателем.
- примеры деревянных подвижных игрушек по типу “кузнецы”

Ход урока

1. Организационная часть 2 мин.

Организация рабочего места, т. е. разложение материалов.

2. Задание для практической работы 3 мин.

Продолжаем работу над подвижной игрушкой. Ученикам нужно собрать все детали вместе и, по желанию, украсить игрушку.

3. Практическая часть 30 мин.

Учитель раздаёт шаблоны разных персонажей (мужичок и медведь или гуси), организует и управляет учебной деятельностью на уроке.

Ученики приступают к выполнению задания – на белом картоне, с помощью шаблонов, вырезают отдельные детали игрушки. Вместе с учителем собирают подвижную конструкцию. В конце готовую игрушку, по желанию, можно украсить народными узорами, с помощью красок или фломастеров.

4. Подведение итогов 8 мин.

Проходит просмотр и оценка работ по критериям:

- 1- отметка интересных решений
- 2- цветовая гармония в листе
- 2- аккуратность
- 3- общий вид.

5. Задание на дом 2 мин.

Попробовать самостоятельно сделать игрушку с другими героями (кузнецами) по желанию

Последовательность действий:

1) Чтобы не путаться при сборки игрушки, можно написать цифру 2 на шаблоне Кузнец. На шаблоне Медведь написать цифру 1.

С одной стороны наковальни написать цифры 2, с другой цифры 1.

Игрушку раскрасить.

И во время соединения совместить цифры 2 на наковальне с цифрами 2 на фигурке Мужик.

Так же соединяем цифры 1 на наковальне и на фигурке Медведь.

2) Сквозь отверстия продеть проволоку и закрутить её с двух сторон.

4Б класс. Начало урока по изобразительному искусству.

«Кузнецы» Казаков Тимофей, 11 лет

«Кузнецы» Мирончик Лёня, 11 лет

«Кузнецы» Тюхай Света, 11 лет

Урок №5

Дата: Указывается по необходимости

Тип урока: Овладение новыми знаниями

Время: 45 минут

Возраст: 10-12 лет (4 класс)

Содержательная часть.

Тема: Мы мастера игрушки

Цель: Сделать коллективное панно на тему «Ярмарка русской игрушки»

Задачи:

- завершение с работой по теме «Русская народная игрушка»;
- подвести итоги

Вспомогательная часть.

Материалы: ватман, простые карандаши, фломастеры, краски, кисти, ножницы
ТСО: проектор, компьютер или ноутбук, проектное полотно.

Наглядные пособия: примеры детских коллективных панно в электронном варианте

Ход урока

1. Организационная часть. (2 минуты).

Знакомство с учащимся. Рассадка по местам. Использование педагогического приема для привлечения внимания. Стихотворение:

Продавцы, купцы-молодцы!
Солнце яркое встаёт, спешит
на ярмарку народ!
Мы ребята удалые. Мы
ребята озорные.
Всех на ярмарку зовём! Мы
игрушки продаём!

2. Вводная часть (5 минут).

Диалог с учащимися, учитель задает наводящие вопросы, что бы подвести к теме урока. Небольшая вступительная речь: Ребята, давайте сегодня поиграем в ярмарку. Кто знает, что такое ярмарка, принимают ли в ней участие дети? Кто приезжал на ярмарку? Кого мы решили изобразить на нашем панно, как они должны выглядеть? Кто такие коробейники, чем они торговали? Кого называли скоморохами, что они умели делать?

3. Объяснение нового материала (10 минут).

Сегодня у нас необычный урок, урок – ярмарка.

Сегодня мы побываем на ярмарке игрушек, вспомним какие мы знаем народные игрушки, их особенности. Как вы помните, происхождение и история Дымковской игрушки неотделима от местного праздника “Свистопляска”. Именно к нему приурочивали производство и массовую продажу глиняных свистулек и игрушек. В 19 веке разрушается старинный обряд, и праздник изменяет свое название – это уже не Свистопляска, а Свистунья, изменяется и назначение обряда - это развлекательная ярмарка. Веселые игры, торговля, шум, свист символизировали приход весны и общую радость людей.

В течение месяца мы изучали истоки народного творчества, виды игрушек, приемы росписи, солярные знаки и символы, орнаменты и их значение. Выполнили много рисунков. Теперь сегодня мы в игровой форме подведем итог всей работы.

4. Задание для практической работы 3 мин.

После небольшого вступления, дети должны :

- 1) Разделиться на три команды.
- 2) С помощью красок, карандашей, фломастеров оформить свой «прилавок» с игрушками

5. Практическая часть (20 мин.)

Учитель помогает раздаёт по ватману на команду, организует и управляет учебной деятельностью на уроке.

Ученики приступают к выполнению задания – на белом ватмане, рисуют, клеят, русские народные игрушки, которые могли бы продаваться на ярмарке, тех, кто их продаёт (мужичка или бабу).

6. Подведение итогов. (5 минут)

Происходит оценка работ самими учащимися по критериям:

- 1- аккуратность
 - 2- оригинальность оформления
 - 3- общий вид.
- Оформление выставки лучших работ.

4 Б класс на занятии по изобразительному искусству
преподаватель Макеева А.А.

«Рождественская ярмарка» коллективное панно на тему «Ярмарка игрушек»
выполнили: Амбросёнок Даниил, Шипула Лиза, Дрозд Матвей, Казаков Тимофей

Заключение

Моя дипломная работа посвящена исследованию деревянной механической игрушки, воплощению её в объекте декоративно-прикладного искусства и разработке заданий по выполнению игрушек с учениками начальных классов.

Главная цель моей дипломной работы – представить традиции русской народной игрушки. Считаю, что она достаточно продемонстрирована в моём художественном объекте. Механические части данной игрушки, являются аналогом старинной Богородской игрушки.

Данная игрушка предназначена для игры детям старше трёх лет. любой может оценить её экологичность, натуральную фактуру дерева, даже ощутить запах древесины. Также, такая игрушка отличается художественным вкусом, высокими эстетическими качествами, оригинальностью, что поможет ребёнку развить творческие способности и воображение.

Помимо игровой функции, данная механическая игрушка может выступать в качестве арт-объекта, предназначенного для экспозиции в интерьере общественного значения, имеющего отношение к работе с детьми. Например: в школьном музее, детском саду или театре кукол.

Таким образом, традиции русской народной игрушки повлияли на разработку моего учебного задания для школьников начальных классов.

Во время проведения уроков, мы изучали принципы механической игрушки, а так же сами конструировали простые механизмы. Ведь одной из главных задач для меня, было развитие у детей творческого мышления, эстетического вкуса, образного восприятия и навыков художественного мастерства. Так же были привиты потребности ориентироваться на непреходящие ценности народного искусства.

За время прохождения преддипломной практики, я многому научилась, ближе познакомилась с профессией педагога, окунулась в атмосферу детского творчества.

В результате творческих занятий с учениками начальной школы, я приобрела практические навыки работы преподавателем изобразительного искусства.

Преддипломная – педагогическая практика позволила мне закрепить теоретические знания, полученные за время обучения в университете, приобрести практические навыки работы со школьниками младшего возраста.

Библиографический список:

- 1) Н. Рыбников. Детские игрушки // Детство и юность, их психология и педагогика : Педологический сборник / Под ред. проф. К. Н. Корнилова и Н. А. Рыбникова. — Москва : Книгоиздательство „Работник просвещения“, 1922. — С. 79—84.
- 2) Теория и методика преподавания изобразительного искусства ОПД.Ф.4 Психология художественного творчества: учебно-методическое пособие к аудиторной и самостоятельной работе. Составитель: Вотякова Е.Е. Красноярск «СФУ» 2012.
- 3) Ампилогов О.К. Учебно-методическое пособие «Преддипломная подготовка». Красноярск «СФУ» 2012.
- 4) «Тематическое планирование», изобразительное искусство. Развёрнутое тематическое планирование по программе Б.М.Неменского 1-8 классы. Авторы: О.Я.Воробьёв, Е.А. Плещук, Т.В. Андреев. Москва «Просвещение» 2012.
- 5) <http://www.puppet24.com/zdanie-i-interer>
- 6) http://www.rukukla.ru/article/kuhi/toystory/o_kuklah.htm
- 7) <http://dzhussy.ru/page/page29.html>
- 8) <http://ru.russianarts.online/13186-russkaya-dinamicheskaya-igrushka>
- 9) http://mnktoys.com/articles/istoriya_derevyanno_igr/
- 10) http://www.rah.ru/the_academy_today/the_members_of_the_academie/membre.php?ID=17484
- 11) http://www.rustoys.ru/zakroma/bogorodskaya_toy.html?rustoys=rg5oahhbmqepsvan8hli7mguc4
- 12) http://pochemu4ka.ru/load/detskie_issledovateljskie_proekty/kulturologija/nauchno_issledovateljskij_proekt_derevjannaja_igrushka_komi_permjackogo_naroda/484-1-0-12548
- 13) <http://www.maam.ru/detskijasad/pedagogicheskii-proekt-v-gostjah-u-derevjanoi-igrushki.html>
- 14) <http://visart.info/POST/kin.htm>
- 15) <http://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-nikolaevna-erygina/dinamicheskaja-igrushka-klyuschie-ptichki-svoimi-rukami-poshagovaja-instrukcija-s-foto.html>

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский Федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»
Специализация «Декоративно-прикладное искусство»

«Этот сказочный подводный мир»
Разработка образа объекта декоративной механической объёмной пластики.

- 1. Деревянная механическая игрушка.**
- 2. Учебное задание для детей 10-12 лет.**

Текстовая часть дипломной работы

Дипломник ст. гр. АФ 13-31 Макеева А.А.
Руководитель доцент кафедры РЖИС Шавлыгин Д.О.

Красноярск, 2017

